El art nouveau (arte nuevo) es un movimiento artístico que surge a fines del siglo XIX y se proyecta hasta las primeras décadas del siglo XX. Generalmente se expresa en la arquitectura y en el diseño

Se podría afirmar que es un estilo decorativo desarrollado durante la *Belle époque* en Europa y Estados Unidos. Toma su nombre a raiz de una exposición que realiza Munch en la galería parisina "*La maison del Art Nouveau*", diseñada por Siegfrid Bing (1838-1905), aunque se conoce con distintos nombres según los países: modernismo en España, Jugendstil en Alemania, Sezession (en Austria), Liberty en Inglaterra, Floreale en Italia, modernisme o Estilo modernista en Cataluña
etc. Recurría a líneas sinuosas y composiciones asimétricas. Los motivos más frecuentes eran flores, hojas y la figura femenina. Se aplicó al diseño de interiores, joyas, forja, vidrio, cerámica, telas y, sobre todo, a la ilustración, que alcanzó gran popularidad gracias al invento de la litografía.

Una de las características principales del Art Nouveau es que se adapta a las circunstancias de la vida moderna, por lo que se halla intimamente ligado a la producción industrial, desarrollándose en dos vertientes: la arquitectura y el diseño gráfico.

Características generales del Art Nouveau:

- Se desligó del Simbolismo en busca de una autenticidad de época.
- Es el primer movimiento que se desprende casi por completo de la imitación de estilos anteriores (Renacimiento, Barroco, Neoclasicismo, Romanticismo, etc.) en busca de la identidad de lo urbano y lo moderno, puesto que nacía un nuevo siglo.

- Utiliza técnicas que le son propias: la reproducción mecánica, como la xilografía, el cartelismo, la impresión...

- Estéticamente resultan imágenes planas, lineales, ornamentales, que se reducen a una economía de medios que las dota de singular belleza, se alejan de la figuración para centrarse en el mero adorno, muy cerca del diseño industrial

- Las únicas conexiones estilísticas que se le pueden encontrar son las del Prerrafaelismo del último Romanticismo inglés, y el Movimiento llamado Artes y Oficios. A su extraordinaria difusión contribuyó lo agradable y fácil de su lectura, ayudada por el inicio de la revista ilustrada y las exposiciones internacionales, dos hechos que aparecen en la década de 1890.

ART NOUVEAU

A fines del siglo XIX, para ser más precisos en el último decenio, se desarrolló en Europa una tendencia modernista que se expresó en todas las manifestaciones de las artes aplicadas: utensilios y joyas, muebles y edificios, diseños gráficos.

Este nuevo estilo surgió en una época en que las fuentes de inspiración estaban agotadas. En joyería se seguía utlizando el estilo "isabelino" de lazos y ramas, uniforme en toda Europa desde 1850, aproximadamente.

Muchas fueron las influencias que contribuyeron a su nacimiento, desde el Neogótico hasta el Exotismo y desde el Historicismo hasta el Simbolismo, pero se considera relevante el Arts and Crafts Movement, de William Morris, definido también como " el primer Art Nouveau inglés" que desarrolló una personalidad claramente precursora.

denominación que literalmente significa `arte nuevo' y se utiliza para designar un estilo de carácter complejo e innovador que se dio en el arte y diseño europeos pero particularmente en las artes decorativas, como reacción contra la industrialización y la tecnología dominantes durante las dos últimas décadas del siglo XIX y la primera del siglo XX. En España se denominó modernismo, en Alemania Judendstil y en Austria Sezessionstil. En Italia se conoció como Stile Liberty, en referencia a la tienda de Arthur Liberty, que había sido decisiva en la difusión del estilo por el continente europeo.

Después de éstas experiencias inglesas, en 1890 surge en Bruselas y madura en los dos o tres años siguientes, un estilo nuevo: es el Modern Style o Style 900. Estas denominaciones ponen claramente de manifiesto su origen inglés.

Aunque este movimiento recibió en cada país un nombre diferente, históricamente se lo designa con el nombre que lo identificó en Francia: Art Nouveau, tomado de una tienda de muebles abierta en París en 1890 por Samuel Bing, un ferviente partidario del arte nuevo y difundido internacionalmente a partir del extraordinario éxito de la Exposición de París de 1900.

La fascinación por el movimiento; debe recordarse la explosiva aparición del cine en la misma época, había alcanzado a todos los aspectos de la vida. Ya nadie podía permanecer indiferente ante la creciente aceleración del tráfico y de la eficiencia mecánica, productos de la era industrial.

Uno de los primeros deseos del cine fue reflejar ese elemento dinámico tan presente en la vida de la sociedad de fines del siglo XlX. Sublimarlo estéticamente fue el deseo por excelencia del Art Nouveau, como un intento de dar alcance a los procesos técnicos que cambiaban el mundo constantemente.

El impresionismo había sido el primer camino para dar una forma estética satisfactoria a lo pasajero, a aquello que no se puede fijar en detalle. La falta de nitidez expresaba así una nueva forma de concebir las imágenes: en movimiento.

Si el contacto entre arte y técnica había sido hasta ese momento, efímero, con el Art Nouveau se advierte un intento claro de revertir la situación reconciliando a ambos. El momento adecuado llegó en torno a 1900.

La tensión, fruto de la disonancia entre arte y técnica que había caracterizado casi todo el siglo XlX, se resolvió en una enorme cantidad de obras surgidas en los lugares más diversos del mundo, impulsadas por un nuevo desarrollo de las técnicas constructivas y el empleo masivo de materiales adecuados como el hierro y el hormigón, los nuevos cristales y mayólicas y la facilidad de producir objetos en serie que comenzó con la Revolución Industrial, a partir de la segunda mitad del siglo XVlll.

Un cambio violento acontece teniendo como base nuevas teorías y enfoques estéticos: lo mítico, la fascinación por lo fantástico, una fuerte influencia de civilizaciones orientales, la creciente atracción por elementos decorativos y la simetría como principio de composición ligada a la ornamentación naturalista, la exaltación de la línea siempre en movimiento que se transforma de débil motivo decorativo en vigoroso elemento estructural.

La decoración, casi siempre inspirada en motivos florales y animales no se utiliza como simple adorno sino que se convierte en un medio para definir la forma que es siempre viva, armónica y dinámica.

El Art Nouveau sentó las bases para una verdadera revolución, sin embargo, la situación misma no permitió una adecuada maduración del mismo y así su reinado resultó efímero, fatalmente dependiente del dictamen del público, aunque sobrevivirá eternamente como la metáfora de una esperanza utópica.

ANTECEDENTES

El neo-rococó (1835-1840) fue uno de los estilos históricos que tuvo conexión con el Art Nouveau, sobre todo por su reproducción de elementos de la naturaleza, los motivos llameantes y la manera de disponer flores y ramas, así como la integración de la atmósfera y el mobiliario. Igualmente el neo-barroco (1880-1890), con sus incisuras a relieve y marcado efecto de luz y sombra fue propenso a la forma escultural, donde encuentra un punto de contacto con el Art Nouveau.

El renacimiento celta (1840-1860) ocurrido en la franja norte europea (Escandinavia, Inglaterra, Escocia e Irlanda) se desarrolló en la esfera de los objetos de uso individual, orfebrería, y en la ilustración. Se reflejó también, aunque en menor medida, en el arquitectura, moviliario e interiores. Su principal aportación fue el uso del *entrelac* y el ritmo lineal de sus decoraciones. En Escocia influyó la Escuela de Glasgow, mientras que su fusión con el Art Nouveau en esta área geográfica dio lugar a la aparición de la versión nórdica del Art Nouveau, el Dragón Style. Los orígenes del Art Nouveau pertenecen al período 1883-1889.

Encontrar las raíces nutricias del estilo1900 implica remontarse a los años de 1870 a 1890 en Inglaterra, con William Blake y los prerrafaelistas. Blake como ilustrador de libros logró integrar estéticamente sus textos e ilustraciones, considerándose como un exponente del Art Nouveau primitivo. Ya estaban presentes en su trabajo la expresión intrínseca de la línea, el tipo femenino de los prerrafaelistas, entre otras rasgos que ejercerían un influjo posterior en los artistas del Art Nouveau.

William Morris con su movimiento de renovación arquitectónica cristalizó las formas medievales del artesanado desarrollando el renacimiento gótico. El movimiento de las Arts & Crafts en Inglaterra, aportó otro ángulo de la relación artesano-máquina, introduciendo lo artístico a la producción en masa y expandiéndose hacia todas las ramas del arte.

Los años del surgimiento y desarrollo del estilo Art Nouveau se corresponden con la antesala de la Primera Guerra Mundial, en que las principales potencias mundiales lucharían por una nueva repartición de los mercados internacionales. Epoca en que las "Compañías de Indias", los centros de contratación, el trasiego de misioneros e incursiones a las colonias hicieron gravitar muchos tesoros hacia las naciones dominantes.

Muy pronto estas "mercaderías" deslumbrarían a la Europa Occidental, cuyos artistas se sintieron atraídos por los nuevos códigos artísticos que proponían otras culturas, iniciando una etapa de asimilación de elementos de disímil origen: orientalistas, africanos y egipcios.

La presencia japoneizante hizo irrupción en el arte europeo sin embargo, con mayor rendimiento que sus competidoras. Asociada a la flexibilidad, los objetos hasta ese entonces rígidos y estáticos adquirían formas caprichosas y de extraordinaria vitalidad, siguiendo algunos patrones de esta influencia oriental.

Arthur H. Mackmurdo, joven arquitecto y proyectista inglés, escribió un libro sobre las iglesias de Sir Christopher Wren en Londres, ejecutando la portada del mismo de una manera sorprendentemente moderna. Este dibujo, consistente en ramas de tulipán y dos figuras de pollos estilizadas, no carece de antecedentes, pero éstos no corresponden a períodos estilísticos consagrados. Mackmurdo se había inspirado en la obra de Williams Morris.

Morris era un férreo defensor de la artesanía y se había dedicado a la arquitectura bajo la influencia de Ruskin. Éste había llevado a cabo en la segunda mitad del siglo XIX una apasionada cruzada contra la técnica, que se estaba desarrollando velozmente, y propugnaba la vuelta a la artesanía para proporcionar al obrero industrial una actividad independiente que lo librara de la dependencia capitalista. Sin duda, la situación social imperante en Inglaterra daba pie a aquellas ideas utópicas.

Además de solucionar los problemas sociales, Ruskin se proponía la salvación de las formas tradicionales.

William Morris intentó más tarde hacer realidad ese modelo ideológico que evocaba una Edad Media idealizada. Fundó talleres y aprendió las diversas técnicas artesanales. Como consecuencia surgieron de sus manos objetos que, por la alta calidad de los diseños y la exquisita manufactura resultaron solo accesibles para los más ricos perdiendo así difusión en el resto de las capas sociales.

Aunque Morris había llevado las ideas de Ruskin hasta lo más extremo al aplicarlas de forma directa, éstas permanecieron vivas formando parte de la ideología que reinó en torno a 1900.

En lo sucesivo el Arts and Crafts Movement de Morris había de servir como modelo y figura clave del modernismo que surgía.

Sin embargo todos los que adhirieron a su pensamiento y lo llevaron a la práctica terminaron satisfaciendo las necesidades de un público que buscaba lo especial y no lo general.

SIGNIFICADO DEL ART NOUVEAU

El individualismo y el impulso interior del Art Nouveau se oponen al largo período de esterilidad artística que se impuso durante el

Historicismo. Éste solo procuraba la recuperación de los estilos del pasado y se difundió por todo el mundo occidental como “neoestilos” (Neorrococó, Neogótico, Neorrenacimiento)

La revolución devino, en parte por el deseo interno de un cambio en las propuestas artísticas, pero también por causas más profundas.

Si durante el Historicismo se abandonaron las normas estéticas a causa de la normativa de la técnica, la irritación de los modernistas puede interpretarse como un acto reflejo de oposición.

Baste citar las originales entradas del metro parisino, tan opuestas a la concepción del nuevo medio de transporte innovador.

Sin embargo éstas representan de modo ejemplar no solamente una ruptura entre las dos tendencias sino también una integración entre la técnica y el arte, lo que se oculta y lo que se desea mostrar de forma casi sobrecargada.

El entusiasmo por el ornamento adquiere así otro significado, se trata de algo más que una simple decoración. Deja de ser un síntoma para transformarse en un símbolo: la función convertida en placer estético.

LA MUSA

Las musas del Art Nouveau padecían del "mal du siécle": la melancolía. Sofisticadas como las cortesanas de los cafés parisinos aparecían representadas con dramática sensualidad, posando en éxtasis con los párpados entornados.

Sus representaciones estaban cargadas de un fuerte componente sexual. La mujer fue vista como eje de la vida, como condición de la reproducción y asociada a los ritos de la fertilidad indispensables a la evolución. El sexo, a partir de las teorías freudianas, fue descubierto como esencia de la individualidad.

La mujer, estilizada en el frágil tipo de hombros estrechos despertó en la época una contradictoria visión, su exótica y débil apariencia fue interpretada con un algo mórbido y demoníaco por muchos artistas del estilo.

Ser de transformación y metamorfosis, por ello siempre reflejada con extrema fantasía y asociada a la pasión sobrenatural. En un broche de Lalique, el busto de una mujer emerge de las profundidades del sueño, desbordándose desde las fauces de un animal imaginario que es a la vez libélula y dragón, y que absorbe tanto de la mitología medieval -el dragón- como de la nueva iconografía de rareza estética que nos transporta a las apacibles regiones donde habita la libélula. Los principios orientales del ying y el yang, activo y pasivo, unidos y ocultos en un sólo

objeto tras la máscara del lenguaje animal se infiltran en esta creación europea que tal vez ni los presienta.

A partir de estas ideas la mujer forma parte de magníficas composiciones y simbiosis, bien con las alas de la mariposa, bien con la cabellera que se enreda atrayendo en una red irresistible, sutil alusión de la medusa.

LA ICONOGRAFIA

La iconografía del Art Nouveau rige las formas estructurales o artesanales de muchas construcciones, son los detalles que aparecen desde cada rincón dando un nuevo rostro al edificio. Toda su símbología está asociada a un espíritu lúdico que al asomarse nos sorprende y desvía de nuestras ocupaciones diarias conduciéndonos por un mundo desconocido.

Entre los fondos literarios el tema de la naturaleza es el favorito. El árbol joven alude al Arbol de la vida o del Paraíso con su trasfondo de fertilidad, pero también asociado a temas paganos, como morada de las brujas.

Otros elementos naturales que brotan desde las creaciones esculturales son, el retoño jugoso de savia, capullos que germinan, bulbos ovoideos, todos símbolos de vida y desarrollo.

Cerrados capullos de cristal emergen en un estallido primaveral cuando la energía del crecimiento está en su esplendor. Dentro del capullo se protege escondido el fruto de la esperanza, la flor. Florecen el lirio, el girasol y los nenúfares, de tan diferente aliento y color.

Cae melancólicamente una planta estirada, de largo tallo y pálidos capullos. Se suman las trepadoras y enrredaderas, campanillas y verbenas. Con cadencia, esbeltas cañas y juncos, se alargan tanto que llegan a la abstracción lineal, de la hoja lanceolada al motivo del látigo, y viceversa, desmayo y respiración incesante, hasta que en un suspiro se trocan en algas, se funden en flora submarina.

Una flora submarina ondulante es cultivada por la Escuela de Nancy. Algas que oscilan al compás de suaves ondas dentro de efervescentes y oxigenadas aguas, que denotan un universo inexplorado, sumergido, subconsciente.

Estas flores generan lo poético y sensual del estilo, pintadas en acuosos colores que captan húmedad en la atmósfera, humedad que marchita y al mismo tiempo nutre y da vida. Flores de apariencia transparente, de breve suavidad, que dependen del medio acuático, rítmico para su sobrevivencia

Una rica fauna llegó a estos entornos construídos como su idóneo habitat. Detalles decorativos como el plumaje de las aves dieron textura a las paredes, columnas y entradas, generando una sensación de pelusa.

Entre los símbolos animales del estilo el pavo real fue de los más recurridos por su relación con lo bello y exótico. Más adelante reinaría el cisne que reunía belleza y orgullo.

No faltaron las criaturas marinas que vinieron a ocupar lugar en sus moradas de agua, el pulpo y la anguila, ambos como la medusa, de movimientos serpenteantes.

Entre los insectos, la sofisticada libélula de alas frágiles y transparentes como el cristal, y la mariposa con su alusion a la metamorfosis, al cambio de los tiempos.

Por último, los torsos de animales, sus huesos y partes asociados con los órganos sobresalen del relieve, con nuevas funciones estructurales, decorativas y alegóricas. Disímiles animales se deslizan por los contornos de los edificios, apropiándose de éste, fundiéndose en una simbiosis

sobrenatural, que nos dice, estamos hechos de la misma sustancia, polvo y materia, de la misma arcilla natural con que nos moldeó el Creador.

ARKITECTURA

La arquitectura Art Nouveau floreció durante los años comprendidos entre 1892 y 1900 y fue cultivada en Europa hasta que estalló la Primera Guerra Mundial, en 1914. Sin embargo, en países de Latinoamérica tuvo una tardía repercusión pues no es hasta la segunda década del siglo XX que se absorven algunas de las características del estilo.

El cambio más radical que sufrió el arte arquitectónico y el decorativo con este estilo fueron las relaciones entre la estructura y el ornamento de los edificios. Preludiados y explicitados en los famosos dibujos e ilustraciones de Violet le Duc.

Comenzaron a utilizarse formas de organismos naturales (tallos, huesos, flores, hojas y hasta animales) que se sobreponen a los elementos estructurales funcionales, pero sin valor simbólico, que hasta ese entonces habían sido empleados

por la arquitectura tradicional. Por ejemplo, de ciertos huesos se sirvió el arquitecto Antonio Gaudí en su obra, la Casa Batlló, en cuya fachada los balcones aparecen como caravelas humanas y la columnas como articulaciones óseas, el ornamento a la vez que estructura, decora y alude.

El Modernismo -escuela de este movimiento en Barcelona, Cataluña - se desarrolla preferentemente en las construcciones y ornamentación domésticas, aunque el estilo tuvo una floreciente propagación. No se quedó en las casas o establecimientos domésticos, también se extendió a construcciones de uso social, como fueron, cafés, tiendas, mercados, cervecerías, tabernas y todo tipo de expendio que abrió sus puertas a los aires renovadores del momento. Las entradas del metro en París por Guimard son un ejemplo de la dimensión social de este arte, que prometía el goce estético para todas las capas de la sociedad.

Es importante además, la ambientación. Los interiores se vuelven más claros y sencillos, acentuados por la continuidad espacial que crea unidad estilística entre los detalles y el contexto, ejemplo de ello son las múltiples variedades del alumbrado dentro y fuera de las piezas. La fachada adquirió valor como ente decorativo, y se suman a las características formales que identifican al estilo en su versión arquitectónica, el uso del arco bajo, del azulejo y de nuevos materiales, dúctiles y maleables, como el vidrio y el hierro, que sugerían transparencia, flexibilidad y vigor.

En fin, que ciudades de todas partes del mundo armaron de nuevo los cuerpos unigénicos de sus entidades y se acicalaron el rostro con los polvos de la modernidad y el progreso.

EL ART NOUVEAU Y SU DIFUSIÓN EN EL MUNDO

Francia

En París se desarrolló una tendencia de origen belga que interpreta la línea como un signo abstracto que recorre las superficies abriéndose en amplias volutas.

La supresión de las aristas suaviza los ángulos y las molduras. Los materiales, totalmente sometidos a las formas, son la madera, el bronce y el hierro forjado.

Los principales artistas parisinos fueron Guimard, Gaillard y de Feure.

Héctor Gaimard, autor de las ya citadas (extraordinarias) estaciones del metro parisino, trabajaba con maestría la madera del peral.

Eugène Gaillard refinado y elegante, muestra en sus muebles la sinuosidad de la naturaleza.

Georges de Feure, más ligado al rococó, prefiere los colores claros pero emplea también el dorado en sillones y divanes decorados con grabados y tallas.

En 1900 actuó en parís la bailarina Lois Fuller. Un número increíble de ilustraciones y esculturas nos muestran hasta qué punto el Art Nouveau se inspiró en ella. Su forma de danzar serpenteante y bañada de una luz multicolor provocó el intento de plasmar sus movimientos, exagerados por las telas que la envolvían. Tarea prácticamente imposible pero que nos permite apreciar hoy en día la pasión que desató en innumerables artistas.

Sin embargo fue en la Ècole de Nancy donde se desarrolló una verdadera industria del Art Nouveau en su vertiente plenamente naturalista y con fuertes dosis de simbolismo de origen literario.

Nancy se había convertido en 1900 en la ciudad más poderosa del este francés tanto en el plano político como en el económico y cultural. Asentamientos de artistas y artesanos contribuyeron a la prosperidad de la ciudad que se destacaba por sus manufacturas de muebles, vidrios y cerámica.

Jean Daum, emigrante en Nancy, produjo desde 1895 artículos de vidrio en estilo modernista, sin temer a la producción en serie. Jacques Gruber, fino ebanista llegado de Metz hizo famosa a Nancy

con sus creaciones hacia el 1900.

Emile Gallé el más dotado y polifacético entre los artistas de la época se perfeccionó en la manufactura de vidrio coloreado y tallado (que aplicó especialmente en sus famosas lámparas) y en el taraceado de los muebles. Con el tiempo llegó a ser una figura señera dentro del Art Nouveau.

En el diseño de mobiliarios se destacó también Louis Majorelle con sus construcciones escultóricas llenas de dinamismo y elegancia. Con respecto a su maestro, Gallè, expresa un mayor sentimiento plástico (modelaba sus muebles en arcilla antes de construirlos), subrayado además por apliques decorativos de bronce dorado. Este artista falleció en 1926.

Bélgica

Las primeras manifestaciones del Art Nouveau se producen en Bélgica con la obra de Víctor Horta quien a comienzos de 1890 define perfectamente las características del nuevo estilo.

Los edificios y muebles que diseña tienden a una integración total con el ambiente, desarrollando formas vegetales pero no copiándolas sino interpretando sus elásticas tensiones en motivos decorativos abstractos, ligeros y ondulantes.

Henri Van de Velde, arquitecto, diseñador y pintor puede considerarse el artista más comprometido con el nuevo estilo.

Desarrolla su actividad en toda Europa y se interesa por todas las artes aplicadas.

Sus muebles, aunque no renuncian a los elementos decorativos, como en el famoso escritorio “en forma de mariposa”, se basan en líneas de fuerza que brotan de la propia estructura, sus curvas no son nunca ornamentales. Utiliza la madera de una madera orgánica respetando las tensiones de sus fibras.

Junto con el genial Van de Velde hay que citar a Gustave Serrurier- Bovy, quien representa el lazo de unión entre la experiencia belga y la inglesa de Arts and Crafts.

Alemania

El Jugendstil alemán se desarrolla en dos ciudades: Munich y Darmstadt.

En Munich trabajan Obrist y Endell, cuyas obras se remiten a un linealismo floral que sin embargo no anula los aspectos estructurales.

Los muebles de Obrist, conocido también por sus tejidos bordados, buscan la simetría y una moderada plasticidad. Endell es más conocido por sus impetuosas decoraciones en edificios.

En Darmstadt, la influencia austríaca, en especial la de Olbrich, determina una mayor severidad en las líneas. Sus artífices son Peter Behrens, uno de los grandes innovadores en el campo del diseño y la arquitectura europeas y un grupo de pintores y escultores que trabajan en el extenso campo de las artes aplicadas.

Los muebles de Beherns, quien por otra parte también se había formado en Munich, se caracterizan por la elegante moderación con que expresan la línea curva.

Austria

En Austria el movimiento modernista toma el nombre de Secesión. Fundado en 1897 por el pintor G. Klimt y por los arquitectos Hoffmann y Olbrich, pronto comienza a exponer obras de artes aplicadas en un estilo que se caracteriza por una descarnada linealidad y una clara estructura geométrico- constructiva, muy próxima a la obra del escocés Mackintosh.

Los muebles de Hoffmann son de una gran sencillez, de su “Taller Vienés” fundado con el pintor Koloman Moser salen productos muy característicos, además de por su línea, (recordemos los construidos por la firma Thonet) por su color: blanco y negro.

Olbrich denota en sus muebles la influencia del estilo Biedermeier aunque usada con total libertad.

Inglaterra

Aunque sea el origen del estilo Art Nouveau, Inglaterra no alcanza nunca el desarrollo que éste consigue en el continente, resistiéndose sobre todo al exhuberante fluir de sus líneas.

A partir de las experiencias de Mackmurdo y Voysey, quienes siguiendo las indicaciones del Arts and Crafts, diseñan muebles de líneas apenas movidas o inspiradas en el más abstracto mundo oriental y posteriormente de las experiencias anglo- orientales de Godwin, nace en Glasgow un grupo liderado por Mackintosh quien lleva hasta las últimas consecuencias el rigor, el geometrismo y el culto por la línea pura.

Una rigurosa verticalidad, un mesurado juego cromático determinado por una completa gama de grises, violetas, blancos y negros, formas elementales del cuadrado y el rectángulo e incrustaciones de vidrio y nácar dan como resultado muebles muy sugerentes, los más innovadores que se realizan en aquellos años.

España

El Modernismo español se identifica con el movimiento catalán, en cuyo vértice se encuentra Antonio Gaudí, el increíble arquitecto y diseñador muerto en 1926.

Su extraordinaria arquitectura, apadrinada por el visionario mecenas Don Eusebio Güell, puede considerarse única en el mundo por su fantasía y libertad. Además de algunos edificios privados, este hombre hizo posible la construcción del parque público bautizado con su nombre situado en el noroeste de la ciudad de Barcelona. Este parque constituyó el punto culminante en la fase madura de Gaudí, cuya meta ya no era la superposición de elementos diferentes, sino el conjunto.

Los muebles y la herrería que adornan los edificios de Gaudí dieron el puntapié inicial a gran cantidad de artistas de enorme talento.

Esta obra monumental e intacta puede apreciarse hoy en día en la ciudad de Barcelona, así como la de sus seguidores.

Italia

En Italia el estilo Liberty se difunde tras la Exposición de París del 1900 y se afirma definitivamente con la Exposición Internacional de Arte Decorativo Moderno realizada en Turín en 1902.

Su creador más destacado es el diseñador Ernesto Quarti con sus motivos decorativos de marquetería con incrustaciones de nácar, plata y carey inspirado tanto en el Art Nouveau francés como en la Secesión austríaca.

Giácomo Cometti , en cambio se siente atraído por la geometría de Mackintosh y Carlo Zen produce muebles elegantes con abundantes incrustaciones de nácar.

Las “Artes Aplicadas”

El Art Nouveau fue uno de los pocos movimientos que llegó a interesar por igual a todas las manifestaciones estéticas: su principal característica, la ornamentación.

Es notable la cantidad de artesanía puesta al servicio de la arquitectura. Esto se debe en gran parte a la venida de artesanos italianos y franceses experimentados y además a la divulgación que alcanzaron los manuales de herrería y los catálogos extranjeros que sirvieron de inspiración a los artistas locales.

La difusión de esos catálogos de artículos de la construcción ofrecidos por las casas importadoras (aberturas, herrerías, mayólicas de revestimiento, pisos de mosaico y hasta artefactos sanitarios) y de los modelos decorativos (pinturas de cielorrasos y paredes, vidrios esmerilados, vaciados en yeso etc.) susceptibles de ser combinados indefinidamente, agilizó el proceso de decorativización, promovido por la mayor capacidad económica de la pujante clase media rosarina.

Uno de los ornamentos más profusos del Art Nouveau en Rosario, es el vidrio usado en carpinterías y mamparas como así también en los tan característicos cristales esmerilados de las puertas cancel y de las marquesinas.

También las mayólicas de revestimiento ocupan un lugar destacado siendo generalmente importadas de Europa.

El azulejo Art Nouveau se encuentra frecuentemente como ornamentación de fachadas o en el vano de las puertas y en los zaguanes.

Debe destacarse el uso del hierro de manera novedosa e imaginativa. Los diseños de rejas y balcones van desde temas vegetales estilizados hasta figuras abstractas o geométricas. Un elemento decorativo que dio múltiples oportunidades para vistosos diseños fue la marquesina.

En cuanto al mobiliario y demás accesorios para la vivienda, generalmente provenían de Francia. Los cristales, bronces, vidrios y marfiles, llegaron a ser objetos comunes en los bazares del hogar.

También el Art Nouveau invadió los caracteres tipográficos, provenientes de Francia, y se los ve en todo tipo de publicaciones.

En Rosario aparecen caricaturas políticas y avisos en la revista local “Monos y Monadas”, de principio de siglo.

Lo mismo pude observarse en el diario “La Capital” de esos años, en viñetas y tipografías.

El estilo Art Nouveau penetró en todos los campos imaginables y fue abandonado con la misma fuerza que se adoptó.

CARACTERÍSTICAS MAS SOBRESALIENTES DE FRANK LLOYD WRIGHT.

Frank Lloyd Wright es uno de los arquitectos más sobresalientes del mundo y del siglo XX. Era un maestro de la construcción, rebelde y adorador de la naturaleza.

La herencia de Lloyd Wright, puede dividirse en 10 periodos de una vida de 91 años. Por más de 70 años, Lloyd construyó nuevos tipos de hogares en todo el mundo. Creó los más monumentales espacios en América. Diseñó todo tipo de bancos, sitios de reunión, oficinas e iglesias; una estación y una sinagoga, un jardín de cerveza y un museo de arte.

“Ver todos los trabajos de Wright es como ver todos los trabajos de Beethoven” dice Storrer en su libro The architecture of Frank Lloyd Wright. Sus obras mas sobresalientes son: Fallingwater, The Robie House, The second Jacobs House (The Solar Hemicycle), La Miniatura, Ward Willits' residence y Hollyhock House.

Tomó y acuñó el termino de arquitectura orgánica; de ella sacó muchos diseños de variados estilos. La idea de esta arquitectura consistía en que la construcción debe derivarse directamente del entorno natural.

“Otra de sus aportaciones es el dominio de la planta libre, llamado “prairie houses”, con la que obtuvo impresionantes espacios que fluyen de una estancia a otra”.

Pionero de nuevas técnicas constructivas como son los bloques de hormigón, instalación del aire acondicionado, iluminación indirecta y los paneles de calefacción. Siempre se opuso a la imposición de cualquier estilo.

UBICACIÓN TEMPORAL.

Frank Lloyd vivió de 1867 a 1959. En esta época fue muy dado a los estilos neoclasicistas y victorianos. Estos estilos imperaban desde el siglo XIX. Frank trató de siempre seguir su propio estilo sin hacerle caso a los anteriores estilos, es por esto que fue tan importante.

FRANK LLOYD WRIGHT

“Frank Lloyd Wright, el arquitecto estadounidense, nació el 8 de junio de 1867, en el centro de Richland, Wisconsin. Él estudió ingeniería civil en la Universidad de Wisconsin en 1884. Dos años después, viajó a Chicago para trabajar como dibujante en el estudio de Adler and Sullivan, y estuvo ahí por seis años. Uno de los socios de esta compañía, Louis Henri Sullivan, ejerció una importante influencia en la obra de Wright, que siempre consideró como su maestro”.

En 1893 abrió su propio estudio de arquitectura en Chicago.

“Desde inicios de su carrera rechazó los estilos neoclasicistas y victorianos. Siempre trató de poner su propio estilo, convencido de que la forma de cada edificio debe estar vinculada a su función, el entorno y los materiales empleados en su construcción. En este último, fue uno en los que demostró mayor maestría, combinando con inteligencia los materiales de acuerdo con sus posibilidades estructurales y estéticas”. Este tipo de arquitectura fue denominada Arquitectura Orgánica.

En la década de 1900's la “organic architecture”, fue una de las mejores innovaciones que rompió la arquitectura, junto con su “Prairie Houses” (casas de la pradera). Realizó varios e innovadores diseños en Europa.

En el concepto de “Prairie Houses” destacan:

Martín House (Buffalo, New York, 1904). Esta casa, con garaje y conservatorio con galería conectada, era originalmente la mas grande expresión del plan T, en un estilo de casa Prairie. La construcción fue hecha con ladrillo y roble. Ayudó para este trabajo Orlando Gianinni, que a menudo estaba asociado con Wright en este periodo. El garaje y el conservatorio con galería fueron demolidos tiempo después.

La Coonley House (Riverside, Illinois, 1908) y **Robie House** (Chicago, 1909) (ilustración).

Desafortunadamente, no todos entendieron. La valuaron en Estados Unidos hasta después de esa fecha.

Wright, “era sobretodo un amante de la utilización de nuevas técnica para la construcción. El **Larkin Building** (Buffalo, New York, 1904) fue el primer edificio de oficinas en disponer de aire acondicionado, ventanas dobles, puertas vidrieras y muebles metálicos”. Fue demolido en 1950.

“Entre 1909 y 1910 se autoexilió en Europa, acosado por problemas personales y enemistades profesionales. En 1914, viajó a Japón, donde construyó el **Hotel Imperial en Tokio** con el innovador sistema antisísmico. Para ganar flexibilidad, empleó una estructura de voladizos apoyada en unos cimientos que flotan sobre un lecho de barro. El edificio se concluyó en 1922 y no sufrió ningún daño en el terrible terremoto del año siguiente”.

Él tenía oficinas en Chicago, Tokio y California. A su regreso se estableció en Taliesin, donde construyó su propia casa y un estudio-escuela como su principal centro de operaciones, cerca de Spring Green, Wisconsin.

Poco a poco fue obteniendo el merecido reconocimiento internacional, aunque los encargos más importantes tardaron en llegar. Entre sus obras más emblemáticas se pueden citar las siguientes:

Millard House (Pasadena, California, 1923).

Kaufmann House Kaufmann house, o también llamada **"fallingwater"** o **“Casa de la Cascada”**, esta localizada en Bear Run, Pennsylvania. Este fue diseñada por Lloyd Wright, Liliane S. Y Edgar J. Kaufmann en 1937. Hoy abierta al público.

Johnson Wax Company Administration Building, localizada en Racine, Wisconsin en 1939.

First Unitarian Church, en Madison, Wisconsin. Terminada en 1947.

El rascacielos **Price Tower** de Bartlesville, en Oklahoma, 1953.

Y concluyendo, **el edificio helicoidal para el Museo Solomon Guggenheim**. Esta localizado en la ciudad de Nueva York. Construida en 1956.

La principal galería de la Guggenheim es una continua rampa de concreto inclinada en espiral. Wright, realizó este espiral inclinado neutralizando la dominancia usual de ángulo-exacto. Él solo intentó que los visitantes tomaran el elevador hasta lo más alto del espiral y después bajaran rodeando el piso. Sin restricciones de la ciudad de New York, se tomó más tiempo para rediseñar y construir, pero el diseño original, de 1943, es evidente en el final de la obra. El museo es abierto diario por un muy barato cover. Esta estructura ha sido diseñada por el Instituto Americano de Arquitectos. Hay como diecisiete construcciones americanas que toman como ejemplo este tipo de arquitectura que ya es considerado como contribución a la cultura Americana.

En 1938, el se encontraba al oeste de Taliesin, su campamento desierto cerca de Phoenix, Arizona; murió el 9 de abril de 1959. Wright construyó más de 400 obras.

Conclusiones

Como se podrá haber visto, Lloyd Wright es uno de los arquitectos más importantes que se han presentado durante el transcurso del siglo XX. Es un hombre que no se dio por vencido a pesar de todos los problemas que pudo haber tenido a lo largo de su carrera. Un verdadero genio en el arte de la construcción, promotor de la Arquitectura orgánica y el Prairie Houses, sus más grandes aportaciones.

La naturaleza es uno de sus grandes amores, tanto que la aplico dentro de sus estructuras. Siempre pensó que la arquitectura de un edificio debe ir de acuerdo al entorno, que tenga la funcionalidad, cumpliendo los fines para lo cual se contruyó, y que los materiales empleados para la construcción vayan en armonía con el lugar.

Además de todas las aportaciones, también dejó númerosos escrítos, entre los que se incluyen *An Autobiography* (Autobiografía, 1932, revisada en 1943), *An Organic Arquitecture* (Arquitectura orgánica, 1939) y *Natural House* (Casa natural, 1954).

Frank Lloyd Wright está considerado uno de los grandes maestros de la arquitectura del siglo XX. Este arquitecto estadounidense nació en el año 1867 en Richland Center, Wisconsin. Alternó sus estudios de ingenieria con el trabajo en un despacho de arquitectura como delineante. Más tarde se incorporaría al estudio Adler & Sullivan, donde comenzó su carrera arquitectónica, diseñando edificios de viviendas.

Wright terminó independizandose del estudio donde había comenzado, asociandose a su vez con otro arquitecto durante unos años, hasta que en 1896 abrió su propio despacho de arquitectura en Chicago.

En la primera etapa de su trabajo creó el concepto que le llevaría a producir toda una serie de viviendas conocidas como “viviendas de pradera”. Se trata de casas unifamiliares, fuertemente

integradas en su entorno. Las cubiertas sobresalen notablemente de las fachadas y las ventanas forman una secuencia horizontal. El elemento central de las viviendas lo constituye una gran chimenea, alrededor de la cual se disponen las habitaciones.

En estas casas de pradera, y por extensión en el resto de sus obras, Wright creó un nuevo concepto respecto a los espacios interiores de los edificios, los cuales diseña como espacios en los que cada habitación o sala se abre a las demás, consiguiendo una gran transparencia visual, una gran profusión de luz y sensación de amplitud. Huye de los cerramientos sólidos, recurriendo a las divisiones ligeras o los techos de altura diferente para diferencias los distintos espacios.

En 1909, Llloyd Wright inició un periplo europeo, qe le llevó entre otros lugares a Berlín, donde trabajó en algunas publicaciones y expuso su trabajo, lo cual le reportó un gran reconocimiento. Una vez de vuelta en los Estados Unidos, diseñó y construyó una casa para uso propio en Wisconsin, conocida como Taliesin.

Wright abrió un estudio en Tokio, y trabajó junto a Antonin Raymond en el proyecto del Hotel Imperial de dicha ciudad, para el cual desarrolló un nuevo método de construcción resistente a los terremotos. La eficacia de dicho método se vio comprobada tras permanecer el edificio intacto después del terremoto que devastó la ciudad en 1923. Este hotel, sin embargo, fue demolido en los años 60.

Wright escribió un libro sobre planificación urbanística en el que se expone el modelo de una ciudad horizontal que basa su usabilidad en la dependencia del automovil.

Entre sus obras más conocidas están la casa Fallingwater, también conocida como la Casa de la Cascada (*foto*), en Ohiopile, edificada sobre las rocas justo encima de una cascada. También es muy conocido el museo Guggemheim de Nueva York, en el cual recientemente se han detectado algunos problemas estructurales en su principal seña de identidad, la rampa en espiral que envuelve el atrio del edificio. Otras obras famosas son el Hotel Imperial de Tokio, el edificio Larkin de Chicago, etc…

Joseph Maria Olbrich nació en Silesia, Alemania en 1867. Estudió arquitectura en la Academia de Bellas Artes de Viena y ganó el Premio Roma en su tercer año. Después de trabajar en la oficina de Otto Wagner por corto tiempo, viajó a través de Europa. Cuando regresó a Viena ayudó a formar la Secesión, un foro anti-tradicionalista. Intentando crear el nuevo arte, los Secesionistas observaron a aquitectos Británicos como Mackintosh y Baillie-Scott para su inspiración y dirección. Notable por combinar lo monumental con lo delicado, Olbrich alivió la formalidad de edificios planos de yeso con detalles orgánicos. En 1899 Olbrich fue invitado por el Gran Duque de Hesse para establecer una Colonia de Artistas en Darmstadt en Alemania donde creó su propia marca de Art Nouveau rectilineo de madera. Sus diseños fueron una inspiración para iniciadores del Movimiento Modernista como Frank Lloyd Wright. Olbrich murió en Dusseldorf en 1908. © Dennis Sharp

VICTOR HORTA

Edificio del ingeniero Tassel, construido por Victor Horta en Bruselas, Bélgica entre 1892 y 1893, Art Nouveau o Modernismo.
El Modernismo es un movimiento arquitectónico y decorativo que después tendrá influencia en el resto de las artes, que nace en Europa a finales del siglo XIX, y que recibió diferentes nombres según los diferentes estados donde se realizó. Art Nouveau en Francia, Jugendstil en Alemania, Sezessionstil en Austria, Stile Liberty en Italia, Style 1900 etc. Es un estilo derivado básicamente del pre-rafaelitismo y el simbolismo, caracterizado por el predominio de las curvas sobre las rectas, la riqueza y el detallismo en la decoración, el uso frecuente de motivos vegetales, el gusto por la asimetria, el esteticismo refinado y el dinamismo de las formas.
Su origen puede situarse en Inglaterra donde las influencias del movimiento Arts and Crafts y el

renacimiento del gótico habian producido entre 1870-80 el estilo llamado Aesthetic Movement, que es el preludio del contenido del Art Nouveau o Modernismo.

La casa Tassel es un edificio unifamiliar construido en un solar estrecho por lo que su iluminación se reduce a la fachada principal y al jardín. La estructura es metálica, con vigas y soportes de hierro, que son visibles en el interior. La fachada tiene grandes superficies acristaladas para mejorar la iluminación. Para el acceso al interior tiene dos escaleras, una principal a la que se accede desde la entrada de la fachada y una secundaria desde el jardín interior
La construcción se divide en tres pisos. En la fachada, el primer piso presenta una serie de ventanas separadas por pequeñas columnas de piedra y, en el segundo, balcones altos con forjados, protegidos con una barandilla de hierro. En el tercer piso hay una terraza.
Los elementos decorativos de la fachada son poco corrientes para la época y de aquí la novedad del estilo, superficies onduladas, estructuras metálicas vistas, el diseño de la balaustrada. El recubrimiento es de sillares de piedra.
Los interiores tienen la siguiente distribucción: En el primer piso se encuentra vestíbulo, guardarropa, sala de estudio, sala, salón de estar. En el segundo piso se encuentra antecámara, dormitorio, sala. En el tercer piso se encuentra las habitaciones de servicio, sala de trabajo.
El interior es como un universo de formas sinuosas y sensuales, curvas inspiradas en el mundo vegetal, las finas columnas de hierro, el diseño de suelos y paredes. La escalera se adapta a ese derroche de imaginación y sus últimos escalones parecen desbordarse como un fluido. La naturaleza parece transplantada a este mundo de libertad y fantasia. Además la casa posee espejos enfrentados que multiplican el espacio interior.
Para la construcción de la casa se utilizan además del hierro, la cerámica, la madera y el vidrio. Las líneas de las paredes conocidas como "coup de fouet", son una prolongación más de los mosaicos. Las luces interiores con tulipas refuerzan la rica policromía de la decoración. Los techos acristalados, que dejaban pasar la luz a los pisos inferiores, además de contrubuir a la iluminación, crean una ampliación del espacio vertical.
En la parte posterior de la casa, fue construido un jardín de invierno sostenido por estructura metálica vista.
La casa Tassel se considera como la primera obra moderna completamente libre de derivaciones historicistas; como la primera realización arquitectónica donde adquieren un significado expresivo las exigencias constructivas de la nueva técnica del hierro.

Josef Hoffmann

En 1900, un joven Josef Hoffmann llega a Londres, donde entró en contacto con la escuela de arquitectura inglesa y encuentra a Mackintosh. Con el apoyo de Fritz Wärndorfer, funda un taller para la producción de objetos. Nace así el Wiener Werkstätte (Taller de Viena), para la cual Hoffmann redacta los estatutos y un organigrama operativo; a él dedica, desde entonces, la mayor parte de sus energías. Estos talleres ejercieron una gran influencia en el diseño industrial del siglo XX.

Hoffman nació en Moravia, territorio hoy anexado a la república checa, pero su impronta y legado hizo que se le recuerde como arquitecto y diseñador austríaco. Sus estudios los llevó a cabo en Viena, donde tuvo como guías a Otto Wagner y Carl Freiherr Von Hasenauer, quienes le inculcaron el conocimiento del funcionalismo y el modernismo. Ya antes de los 30 años, y por ende antes del cambio de siglo, había ganado el premio de Roma, instancia que becaba a estudiantes de arte. Dos años antes de viajar a Londres, había establecido su propio estudio, tras pulirse en la oficina de Wagner.

Hoffman fue miembro fundador de la Secesión de Viena, un movimiento ligado a artistas y arquitectos que trataba de reinterpretar los estilos del pasado para reincorporarlos a la

producción industrial. Figuras destacadas de la Sezessionsstil, como se le conocía en Austria, fueron Gustav Klimt y Joseph Maria Olbrich.

Ya en 1903, el Wiener Werkstätte empieza una producción a escala internacional, contando con la colaboración de más de cien personas. Al pasar el tiempo, Hoffman se fue desligando del Secesionismo, introduciendo un vocabulario de cuadrículas y cuadrados regulares. La claridad funcional y la pureza abstracta de sus trabajos posteriores lo marcaron como un precursor importante del modernismo.

Considerado un arquitecto y un diseñador sumamente individualista, el trabajo de Hoffmann combinó la sencillez de la producción hecha a mano con un ornamento estético refinado. En sus últimas obras consiguió un lenguaje personal austero.

L´ART NOUVEAU

El Art Nouveau se estableció como estilo decorativo en la mayor parte de Europa y Estados Unidos desde 1890 hasta principios de la primera Guerra Mundial en 1914. Fue un intento deliberado de crear un estilo en reacción al historicismo caduco predominante en el arte del siglo XIX, siendo su rasgo más característico el uso de líneas sinuosas asimétricas basadas en formas vegetales. Fundamentalmente fue un arte de ornamento, y sus más típicas manifestaciones se produjeron en las artes aplicadas, especialmente en el arte mobiliario.

El Art Nouveau se extiende de forma espontànea por varios paìses de Europa, pasando despuès a Amèrica debido a la necesidad de liberaciòn y "aire nuevo" de las formas ancladas de un arte que ya no tenìa màs que ofrecer y que siempre se basaba en las mismas formas.
Este tipo de arte esta condicionado a imágenes planas, lineales, ornamentales, que se reducen a una economía de medios que las dota de singular belleza, se alejan de la figuración para centrarse en el mero adorno, muy cerca del diseño industrial. Se caracteriza también por el uso de tonos dorados, plateados y azulados, y en el diseño gráfico, la representación de rayos solares.Uno de los exponentes del Art Nouveau fue el arquitecto belga Víctor Horta, cuyo Hotel Tassel (1893) fue una de las primeras expresiones de este tipo de arquitectura. Este novedoso proyecto residencial incorporaba el hierro como mecanismo estructural y decorativo, y el uso de columnas como tallos girando en espiral acuñó la expresión "Línea Horta".En Francia, el estilo se dio a conocer como "Estilo Guimard", en reconocimiento a las formas retorcidas y entrelazadas utilizadas por Héctor Guimard, y especialmente por sus entradas de hierro fundido del Metro de París (1900).También allí se le conoció como "Le Style Moderne", mientras que en la versión alemana se denominó "Jugendstil".